

FARHANA KHAN MATTHIES

Facetas de la imaginación

Facetas de la Imaginación

Facets of the Imagination

Mauricio Rodas
Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito

Pablo Corral Vega
Secretario de Cultura MDMQ

María Elena Machuca
Directora Centro Cultural Metropolitano

CENTRO CULTURAL METROPOLITANO

ÁREA DE INVESTIGACIÓN:

Patricio Guerra
Débora Mera

ÁREA EXPOSICIONES Y DISEÑO:

Francisco Morales
Fernando Dueñas
Patricio Ruales
Tania Jaramillo
Mónica Ganchala

ÁREA DE COMUNICACIÓN:

Dayanna Fuertes

ÁREA DE PATRIMONIO Y CONSERVACIÓN:

Clara Cabrera
Magdalena Boada
Manolo Vaca
Luis Romero
Manuel Romero
Luis Tinitana
Mónica Castillo

ÁREA DE PROGRAMAS EDUCATIVOS:

Lucía Chavéz
Silvia Villareal
Gabriela Morejón
Mika Koike

ÁREA DE EVENTOS Y LOGÍSTICA:

Fabiola Quevedo
Darío Bautista
Vicente Maroto

ÁREA ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

Victoria Silva
Jesenia Portilla

Fotografía: Christoph Hirtz
Concepto: Farhana
Portada: Crator Mosaic I, 100 x 120cm, Oléo, Pan de oro/lienzo, 2015
Contraportada: Ode to Galápagos, Crator Mosaic II, 130 x 110 cm, Óleo, Pan de oro/lienzo, 2015

Impresión:

Colaboración: Global Transportes Ltda.

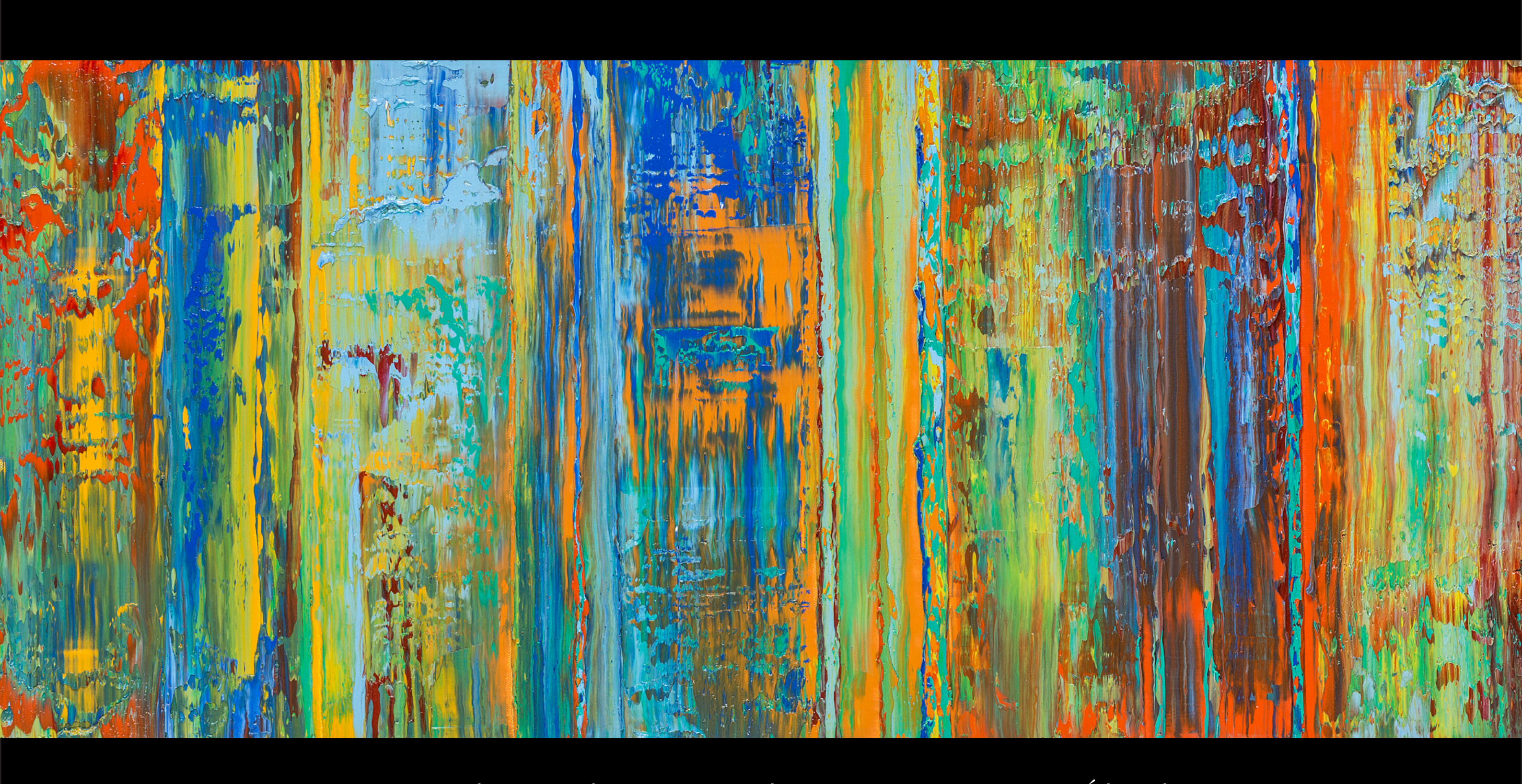
Para el Centro Cultural Metropolitano del Municipio de Quito es un honor recibir por segunda ocasión la obra de la artista pakistaní Farhana Khan Matthies. La primera muestra, "La herencia del siglo XX", exhibida en esta misma sala, presentó obras de profundo contenido social; fue una exposición que dejó al visitante con una serie de cuestionamientos y provocó diversas reflexiones sobre la sociedad actual y su legado de horror y violencia.

Farhana es una artista multifacética, inquieta, que ama la vida, la naturaleza, la música, la lectura, preocupada siempre por el medio ambiente y las amenazas que este sufre; en constante estado de creación, dueña de una energía transformadora, a su sensibilidad no se le escapa ningún detalle: todo lo que está a su alcance lo absorbe, lo analiza y si está en sus manos, lo transforma.

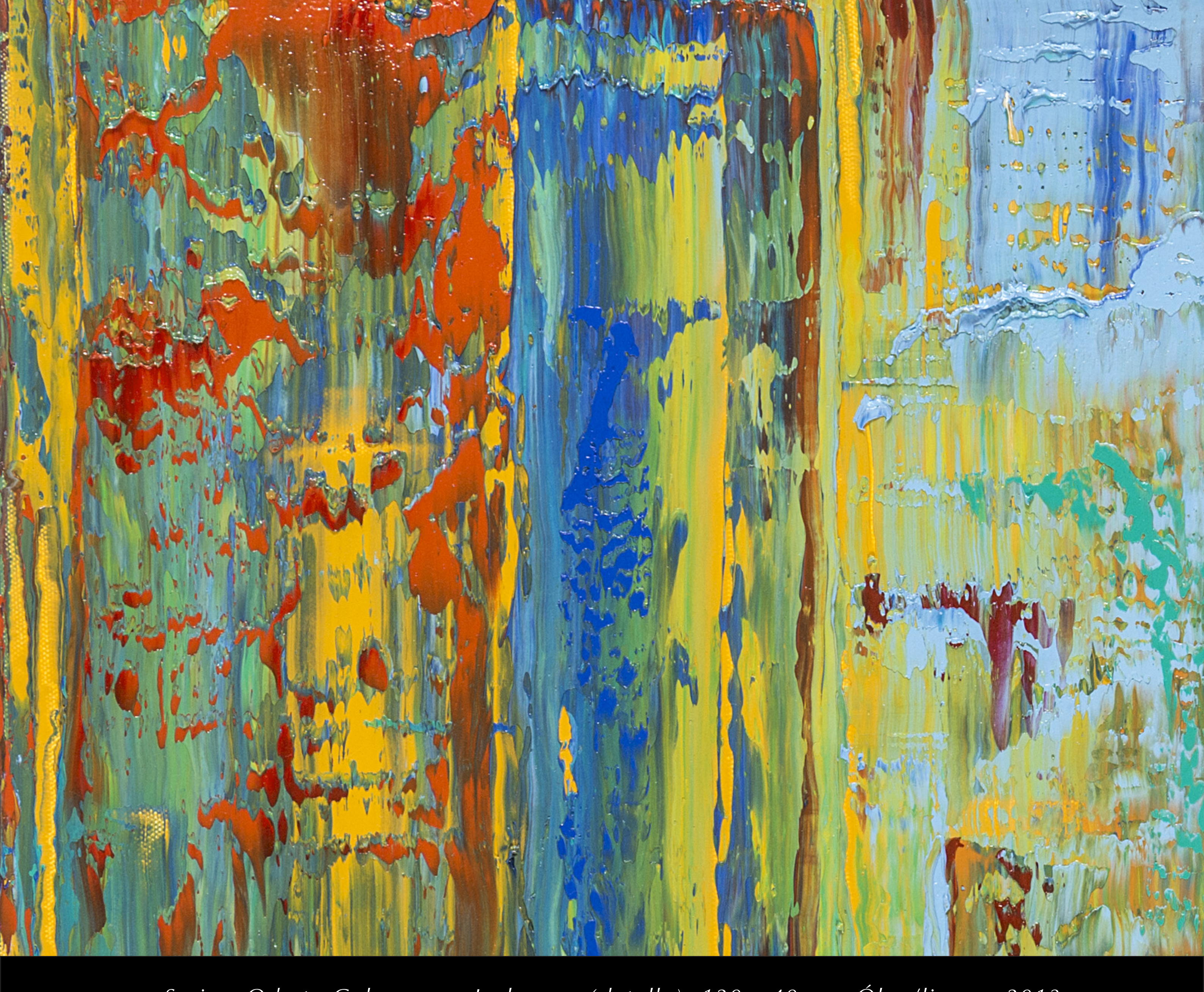
En esta oportunidad la artista nos muestra su más reciente producción trabajada como un homenaje a las maravillosas Islas Galápagos: "Facetas de la Imaginación". En sus obras vemos la magia, el color, la luz, las texturas de los flujos de lava... El visitante podrá deleitarse ante las maravillosas representaciones del entorno natural de este lugar único en el mundo.

Esta exposición es un diálogo profundo entre la artista y la naturaleza. Estoy segura que quienes la disfruten saldrán con su espíritu renovado.

María Elena Machuca
Directora del Centro Cultural Metropolitano

Series: Ode to Galapagos . La laguna, 120 x 40 cm, Óleo/lienzo, 2013

Series: Ode to Galapagos . La laguna (detalle), 120 x 40 cm, Óleo/lienzo, 2013

Series: Nuances, Fire on water, 70 x 60 cm, Óleo/lienzo, 2013

Facetas de la Imaginación

Facets of the Imagination

Encuentro importante explicar al visitante -en cualquiera de mis exhibiciones-, el porqué de su asombro, ya que parece que en la muestra interviene más de un artista. Nunca limito a mi imaginación a donde me quiera llevar. Estas pinturas, dibujos, fotografías son sólo la punta de mi iceberg creativo; el silencio interno es un lugar de nacimiento, rico en pensamientos primales y sueños. Yo lo percibo como un “Canal de Conciencia”. Un continuo flujo de lava, constantemente emergiendo, moviéndose, cambiando, creciendo…

Sin previo condicionamiento yo ahondo en el laberinto de lo inexplicable, lo profundo, lo asombroso, el universo de afuera es un gemelo idéntico, la constante expansión de la mente humana. Al final, sólo un pequeño fragmento de este gran mosaico de ideas pueden ser expresadas. Para dejar fluir la imaginación a través de la expectativa de lo que uno espera que sea el comienzo de toda la creación.

Esta mutación sin fin es lo que yo llamo “Facetas de la imaginación”, que se alza desde la oscuridad de lo desconocido hacia la luz. Me asombro por lo que está más allá de la religión, más allá de la ciencia, más allá de la poesía, porque hay un misterio más grande y profundo mirando afuera, en el cielo oscuro de la noche con su eterno brillo; me siento muy humilde por el sólo hecho de poder expresar este asombro a través de mi arte.

I find it important to explain why visitors to any of my exhibitions, are mystified by what looks like the work of more than one artist. I never limit where my imagination takes me. These paintings, drawings, photographs are only a tip of my creative iceberg. The inner silence is a birthplace rich with primeval thoughts & dreams. I perceive this as the “Stream of Consciousness”. Molten lava constantly moving, changing, being…

Without preconditions, I delve deep into the labyrinth of the inexplicable, the profound, the mystifying, the outer universe & its identical twin, the ever expanding human mind. Ultimately only a small fragment of this great mosaic of fleeting ideas can be expressed. To stretch ones imagination beyond the expected is the beginning of all creativity.

These endless mutations is what I call “Facets of the Imagination” which rise from the dark unknown into the light. I am awed by that which is beyond religion, beyond science, beyond poetry for there is a greater mystery & looking out into the night sky with its eternal sparkle, I am humbled by the chance to express this awe through my art.

Series: Nuances, Beyond Daydreams, 70 x 150 cm, Óleo/lienzo, 2011

Introducción: Farhana Khan Matthies

Farhana tiene doble nacionalidad: británica y paquistaní. Sus padres eran diplomáticos y desde temprana edad comenzó a viajar por el mundo. Vivió en Asia, Europa, América del Norte y América Latina.

Farhana supo desde niña que sería pintora. Luego de terminar la secundaria en Roma, se inscribió en el Karachi Arts Council y presentó su primera exposición a la edad de diecinueve años. Luego regresó a Londres para seguir estudiando en el Croyden College of Art.

Después de graduarse, y durante diez años, dirigió su propia compañía de diseño de productos, con sede entre Londres y New York. En 1987 conoció a su marido, Stephan, en Berlín. Ese mismo año regresó a la pintura como actividad exclusiva. En 2008, Stephan y Farhana se trasladaron a vivir en Quito.

Farhana cree que “las crisis sociales y económicas distraen nuestra atención del problema mayor que enfrentamos: la protección de este hermoso planeta, la conservación de su flora y fauna para las futuras generaciones”.

Introduction: Farhana Khan Matthies

Farhana has dual nationality, British & Pakistani. Her parents were diplomats & from an early age she began traveling the world. She has lived in Asia, Europe, North America & Latin America.

Farhana knew from an early age she would be a painter. After finishing high school in Rome, she joined the Karachi Art’s Council & had her 1st solo exhibition at the age of nineteen. She then returned to London to study further at the Croyden College of Art.

After graduating she ran her own product design company for a decade, based between London & New York. In 1987 she met her husband Stephan in Berlin & returned exclusively to painting. In 2008 they moved from Berlin to Quito.

Farhana believes that “social & economic crises take our attention away from the most important issue facing us, protection of this beautiful planet, conservation of its flora & fauna for future generations”.

Oda a Galápagos

Este mágico archipiélago de las islas Galápagos ha capturado la imaginación desde que Darwin explicaba el origen de las especies.

Estas islas son más que un conjunto de islas volcánicas en el Océano Pacífico. Su belleza está realzada por el conocimiento de que la humanidad fue irrevocablemente cambiada, por el profundo entendimiento sobre donde venimos nosotros.

Lo que atrae mi imaginación es el paisaje que da soporte a la flora y la fauna: el mosaico de formaciones de rocas; su geometría y caos. El caleidoscopio de colores cambiando con la atmósfera del día. El recodo de la lava negra, como la piel de elefante, incubando los cangrejos multicolor. Los cristales centelleantes de minerales y piedras relumbrando el camino.

La mirada de plantas minúsculas creciendo valientemente en las fisuras entre las rocas. Las conchas fragmentadas, trituradas por el tiempo forman las playas perladas. Los arbustos desnudos, ondulados por el viento, descolorido por la luz, silbando en el viento. Los manglares nobles desafiando el mar. Las bahías que te invitan, verdes y azules ondulantes con chispas de estrellas plateadas. Las ralas nubes cuyas lágrimas besan y mojan el piso del bosque nublado. Los cráteres majestuosos que acunan piscinas de vida bajo tranquilos espejos plateados de agua. Con el fondo de un sol deslumbrante, arena y mar. Un milagro de la naturaleza, un regalo de todos nuestros dioses.

Ode to Galapagos

This magical archipielago of the Galapagos has captured the human imagination ever since Darwin explained the Origin of the Species.

They are more than just a collection of volcanic lava islands scattered in the Pacific Ocean. Their beauty is enhanced by the knowledge that mankind was irrevocably changed by the profound understanding of where we come from.

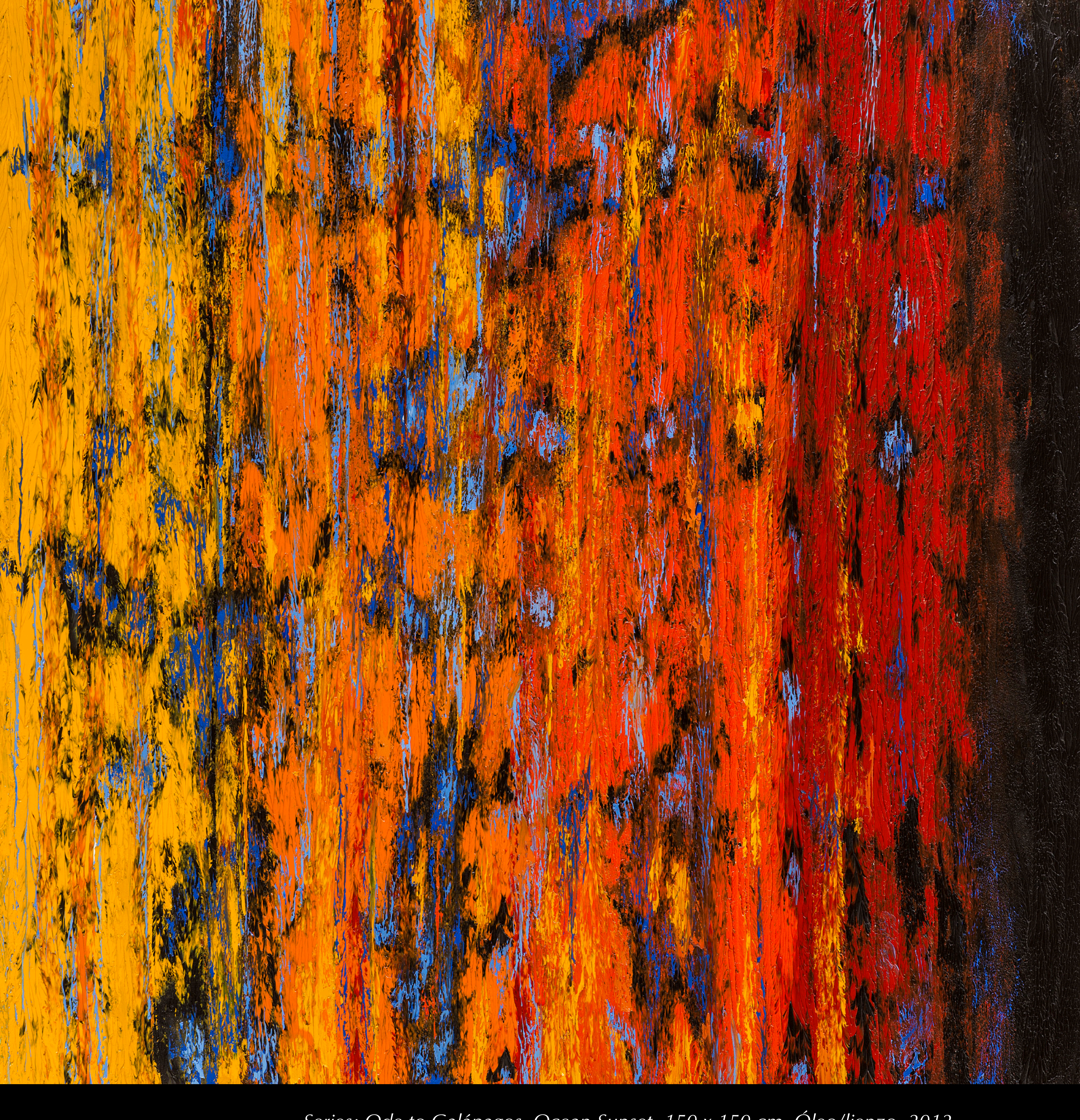
What attracts my imagination is the landscape supporting the flora & fauna:
The mosaic of rainbow rock formations, its geometry & its chaos. The kaleidoscope of colours changing with the mood of the day. The twists of black lava resembling elephant skin incubating the multi-coloured crabs. The sparkling crystals of minerals & stones glittering along the walks.

The myriads of tiny plants bravely growing in cracks between the rocks. The fragmented soft shells, crushed by time to form the pearly sandy beaches. The bare bushes curled by the wind, blanched by the light, hissing in the wind. The noble mangroves challenging the ocean tides, in & out. The inviting beach coves, undulating greens & blues with sparks of silver stars. The whispy clouds tear-dropping to kiss & moisten the rainforest floor. The majestic volcano craters cradling pools of life below it tranquil silver mirrors. Against the backdrop of dazzling Sun, Sand & Sea. A miracle of nature's gift from all our gods.

Series: Ode to Galápagos, Ocean Sunrise, 150 x 150 cm, Óleo/lienzo, 2012

Series: Ode to Galápagos, Ocean Sunset, 150 x 150 cm, Óleo/lienzo, 2012

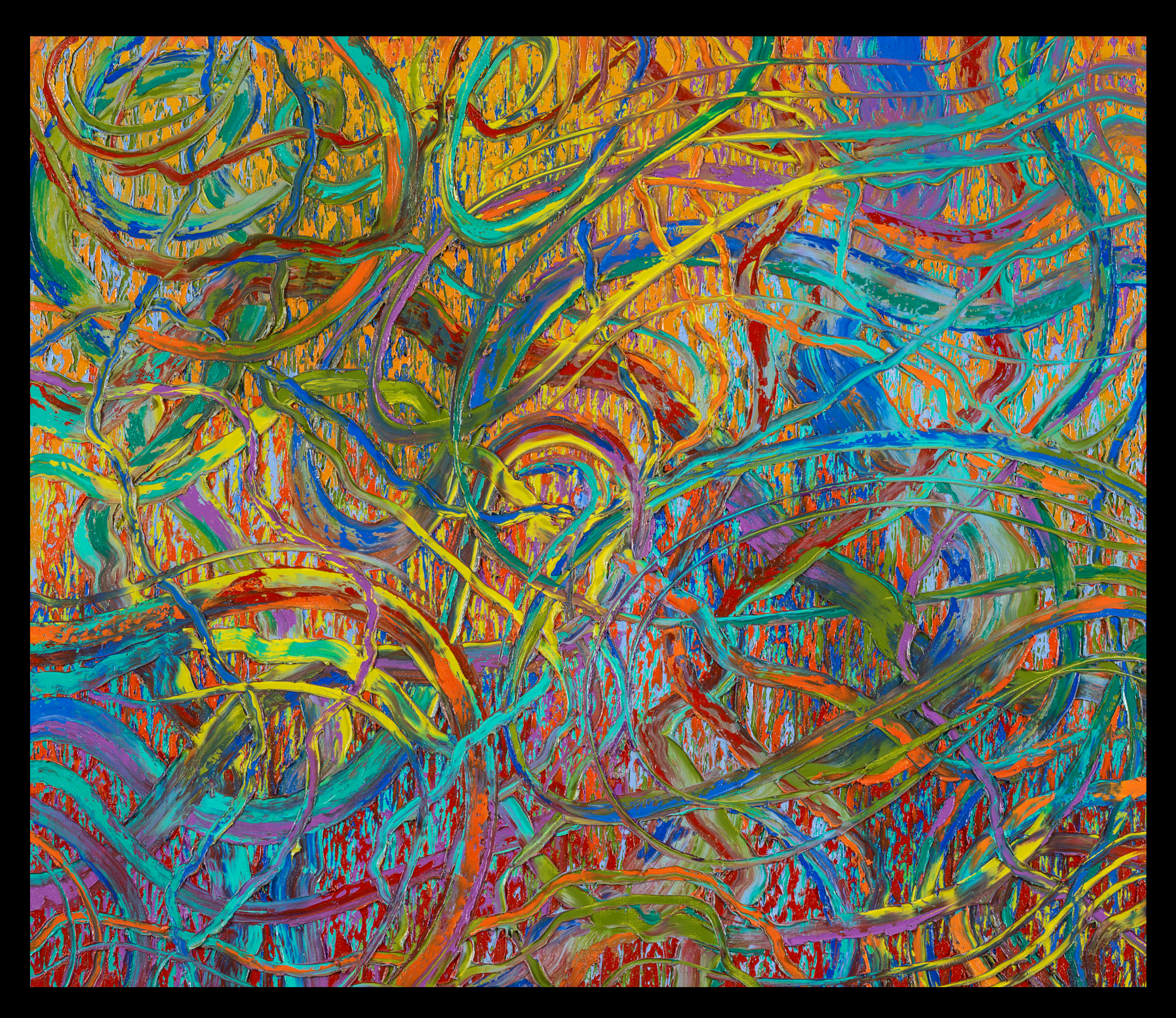
Series: Ode to Galápagos, Ocean Sunset, 150 x 150 cm, Óleo/lienzo, 2012

Blue Wave (detalle)

Series: Ode to Galapagos, Blue Wave, Gold Sand, 110 x130 cm, Óleo/lienzo, 2011

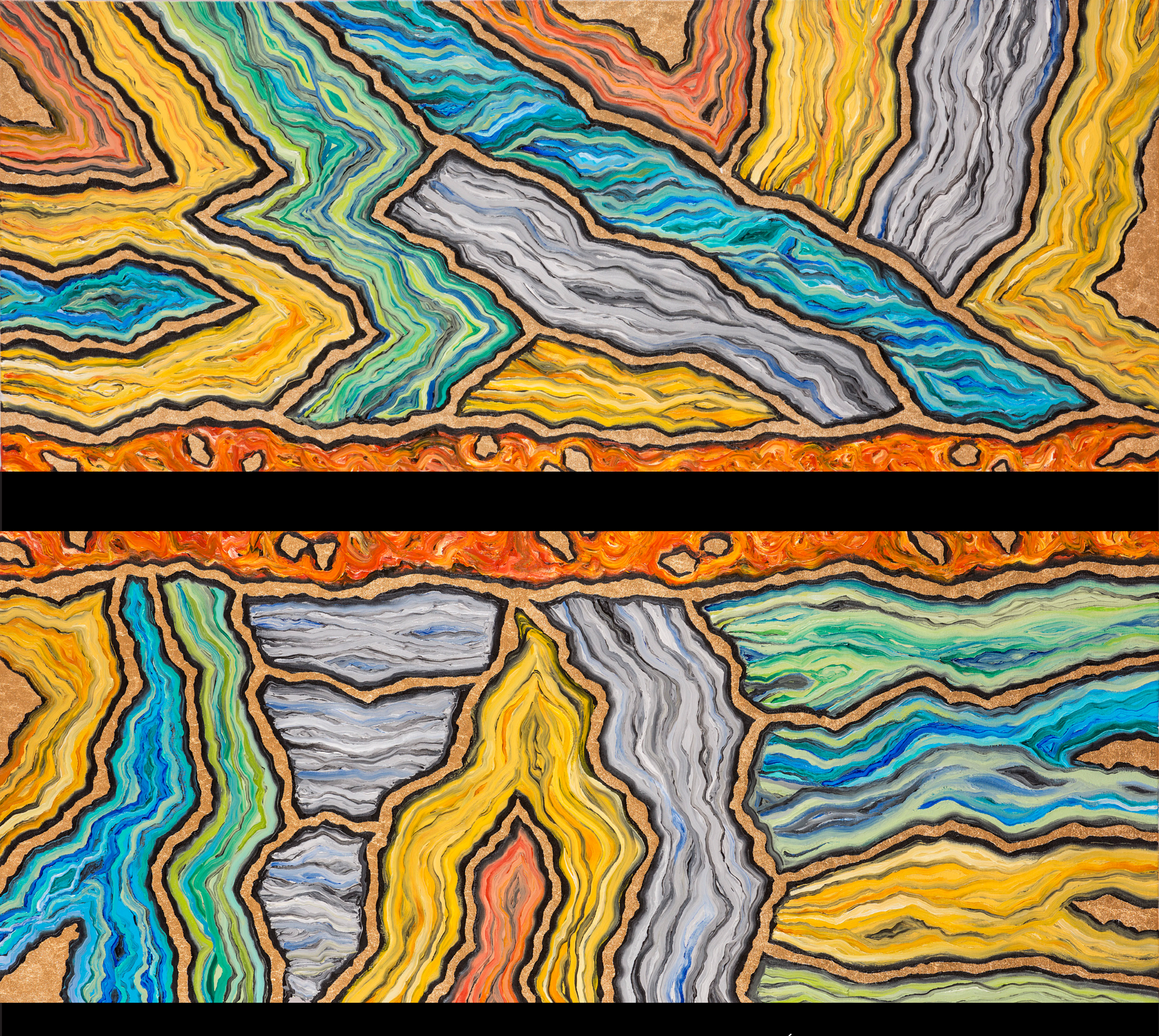
Series: Ode to Galápagos, Grassland I, 110 x 130 cm, Óleo/lienzo, 2013

Series: Ode to Galápagos, Grassland II, 110 x 130 cm, Óleo/lienzo, 20133

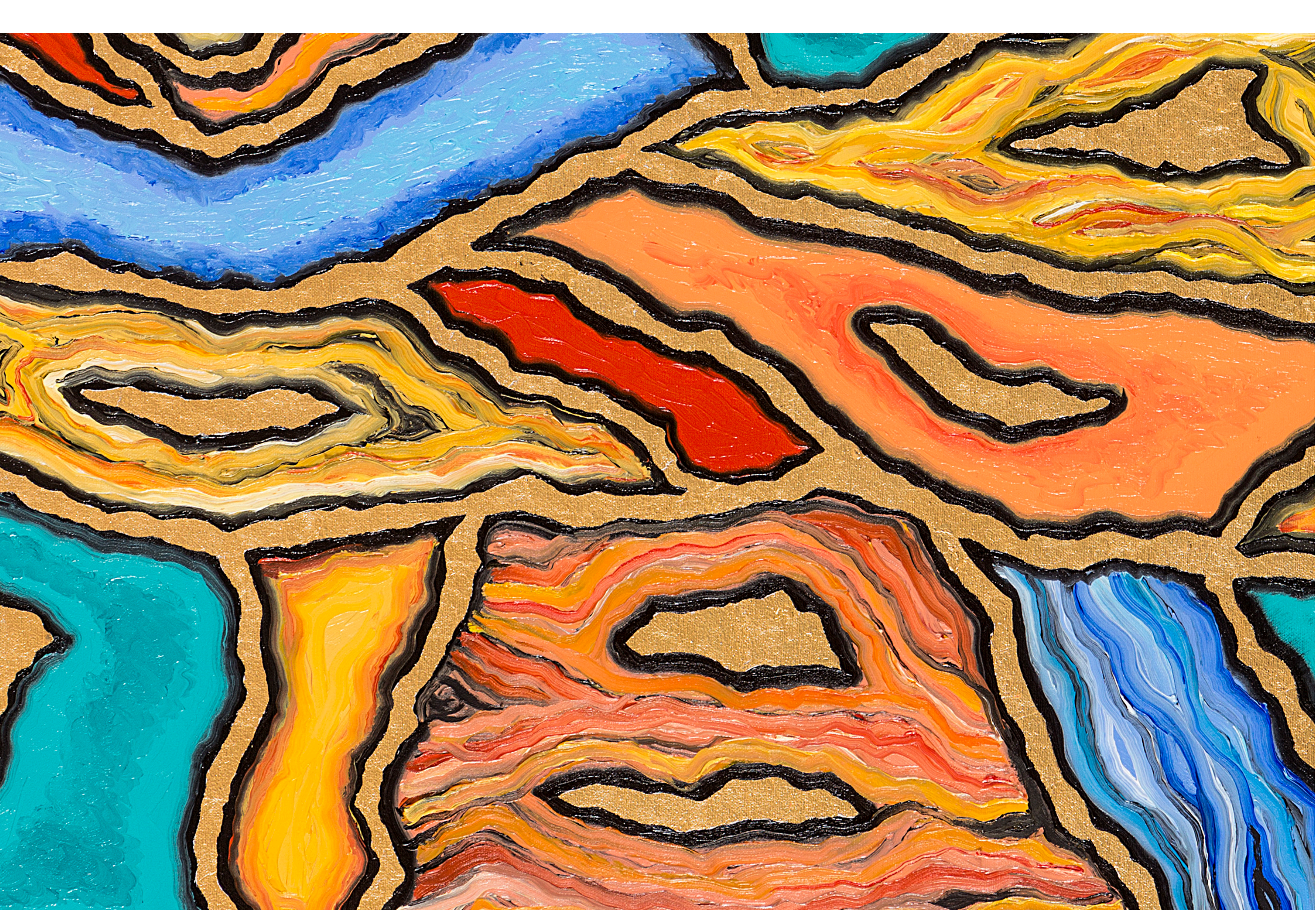
Detalle Crator Mosaic I

Series: Ode to Galápagos, Crator Mosaic II, 130 x 110 cm, Óleo, Pan de oro/lienzo, 2015

Detalle Crater Mosaic III

Series: Ode to Galapagos, Crater Mosaic III, 110 x 140 cm, Óleo, Pan de oro/lienzo, 2015

Series: Ode to Galápagos, Natural Petroglyph II, 55 x 130 cm, Óleo, Tinta de oro/lienzo, 2014

Series: Ode to Galápagos, Natural Petroglyph I, 80 x 130 cm, Óleo, Tinta de oro/lienzo, 2014

Series: Ode to Galápagos, Sandwhispers, 2012

Series: Ode to Galápagos, Sandwhispers, 2012

Series: Ode to Galápagos, Gemstones, 2012

Series: Ode to Galápagos, Gemstones, 2012

Tapices Selváticos

El bosque lluvioso es el ejemplo más condensado del ciclo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte y a la vida de nuevo – un complejo ecosistema. El aire que respiramos, el agua que bebemos, las frutas que comemos, las plantas y animales que disfrutamos – todo se origina en él. Ojalá pudiéramos aprender lo mucho que nos falta de sus sutiles secretos.

En nuestra primera caminata por el bosque lluvioso de Napo, en la Amazonía ecuatoriana, la densidad del caos natural selvático disparó mi imaginación e inspiró la serie “Tapices Selváticos”.

Los colores iban desde frescos verdes limón hasta colores castaños estrujados, revoloteados y desintegrados que enriquecían el suelo del bosque. La moteada y centellante luz tejía su camino a través del collage de enmarañadas raíces colgantes encandilándonos como diamantes.

El aire era pesado, húmedo, caluroso y pegajoso; la ligera brisa que soplaba arriba, en el dosel, descendía en forma de humedad y nos mojaba. Las hormigas, de rojas a negras, pasaban apuradas, absorbidas en su tarea de llevar las hojas cosechadas hasta sus palacios terrenales.

Todo era silencio, interrumpido sólo por el gorjeo de aves pequeñas, imposibles de ver, escondidas en la confusión del claroscuro. Radiantes mariposas revoloteaban a nuestro alrededor y se posaban en las flores. Las frutas, hojas y flores en fermentación aromatizaban el aire con un tufo aturdidor.

Jungle Tapestries

The rainforest is the most concentrated example of life’s cyrcle from birth to death & back to life, an intricate eco-system. The air we breathe, the water we drink, the fruits we eat, the plants & animals we enjoy, the rainforest is their original birth place. We have yet to learn all its subtle secrets.

On our first walk through the rainforest in Napo, Ecuadorian Amazon, the density of natural chaos fired my imagination & inspired the series “Jungle Tapestries”.

Colours from fresh lime greens to crumpled browns, fluttered, fell, disintegrating to enrich the forest floor. Dappled sparkling light wove its way through the collage of entangled hanging lianas and spangled us with diamonds.

The air was heavy, humid, hot and sticky; the light breeze ruffled the upper canopy wetting us below. Ants from red to black, big & small, busied themselves with harvesting leaves to carry back to their earthly palaces.

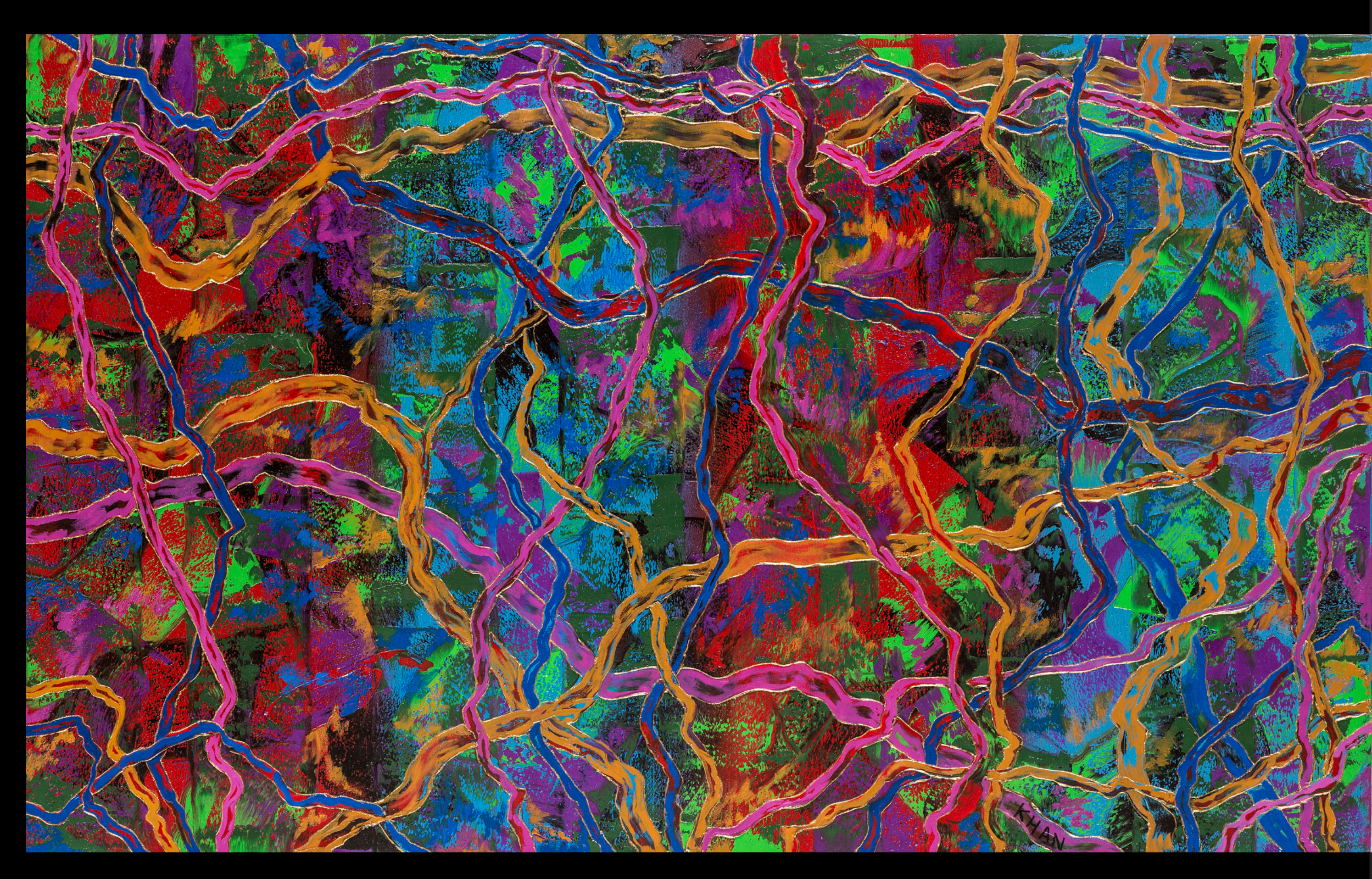
All was silent, only broken by the chirping of birds too small to be seen, hidden by the confusion of chiaroscuro. Luminous butterflies fluttered by settling on flowers. Flowers, fruits, seeds, leaves fermenting, scented the air with a giddy perfume.

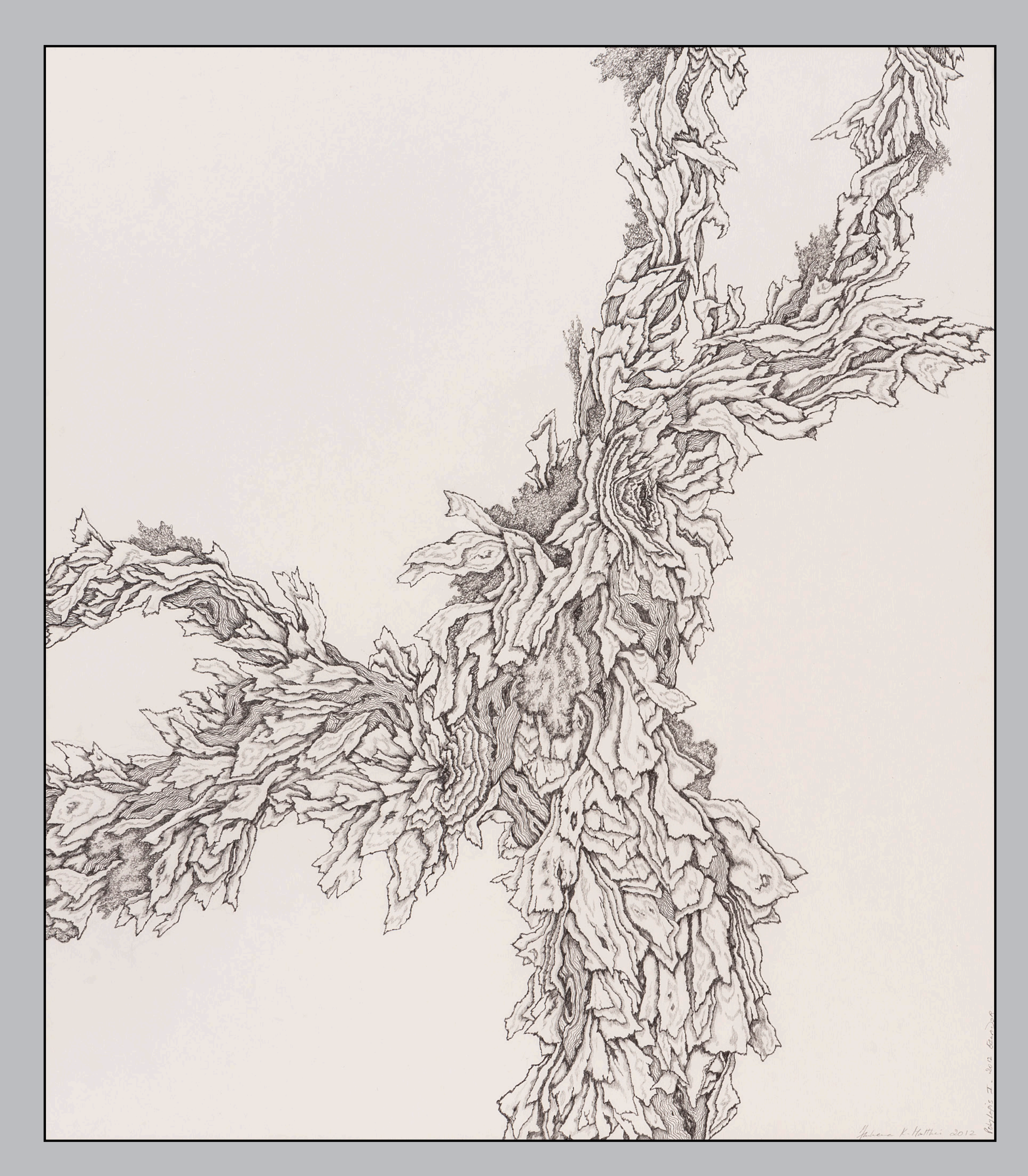
Series: Jungle Tapestry, Redbamboo, 110 x 130 cm, Óleo/lienzo, 2011

Series: Jungle Tapestry, Electric Liana, 110 x 130 cm, Óleo/lienzo, 2013

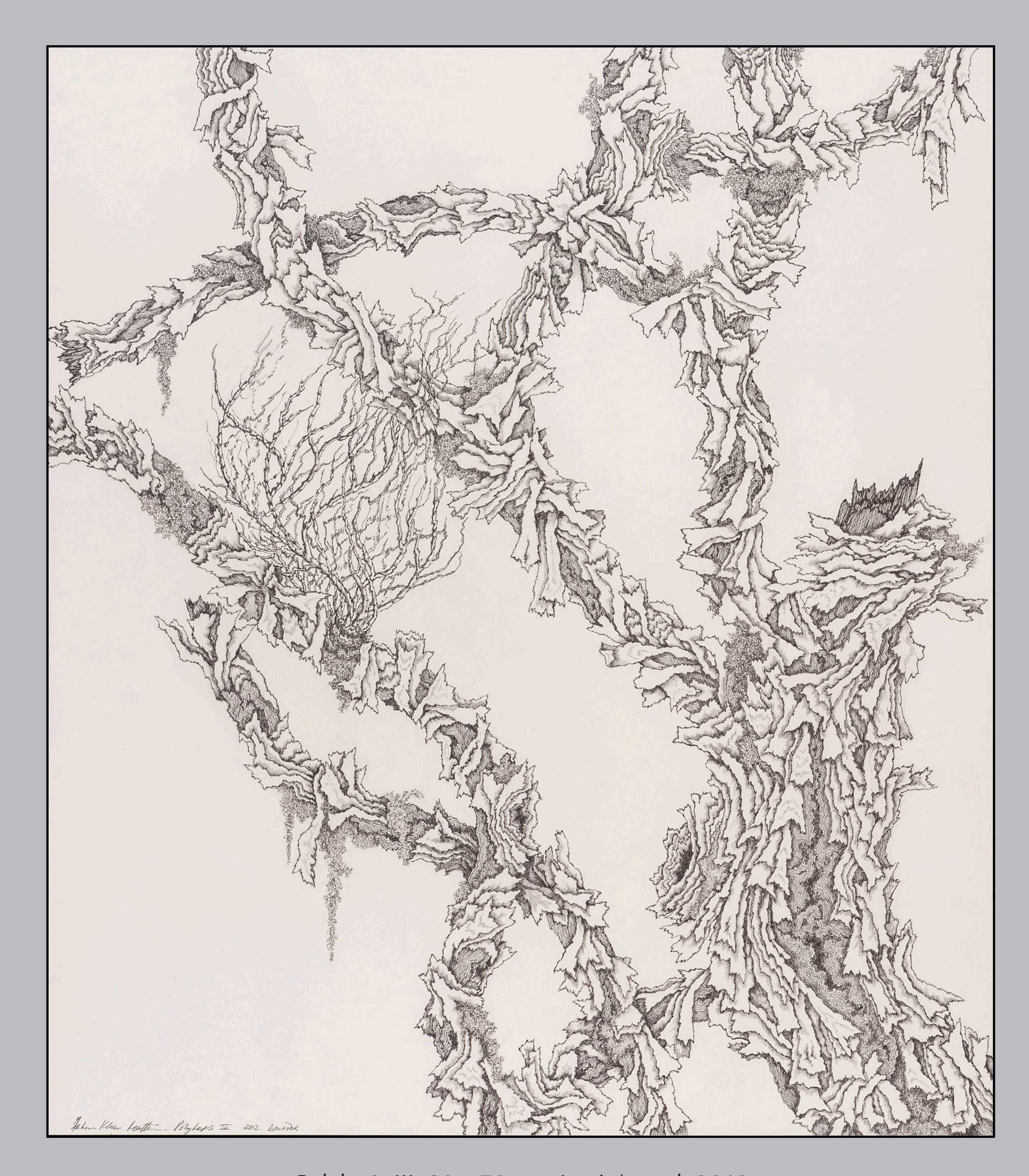
Series: Jungle Tapestry, Illumination Liana, 80 x 130 cm, Óleo/lienzo, 2014

Polylepis I, 80 x 70 cm, Lapíz/papel, 2013

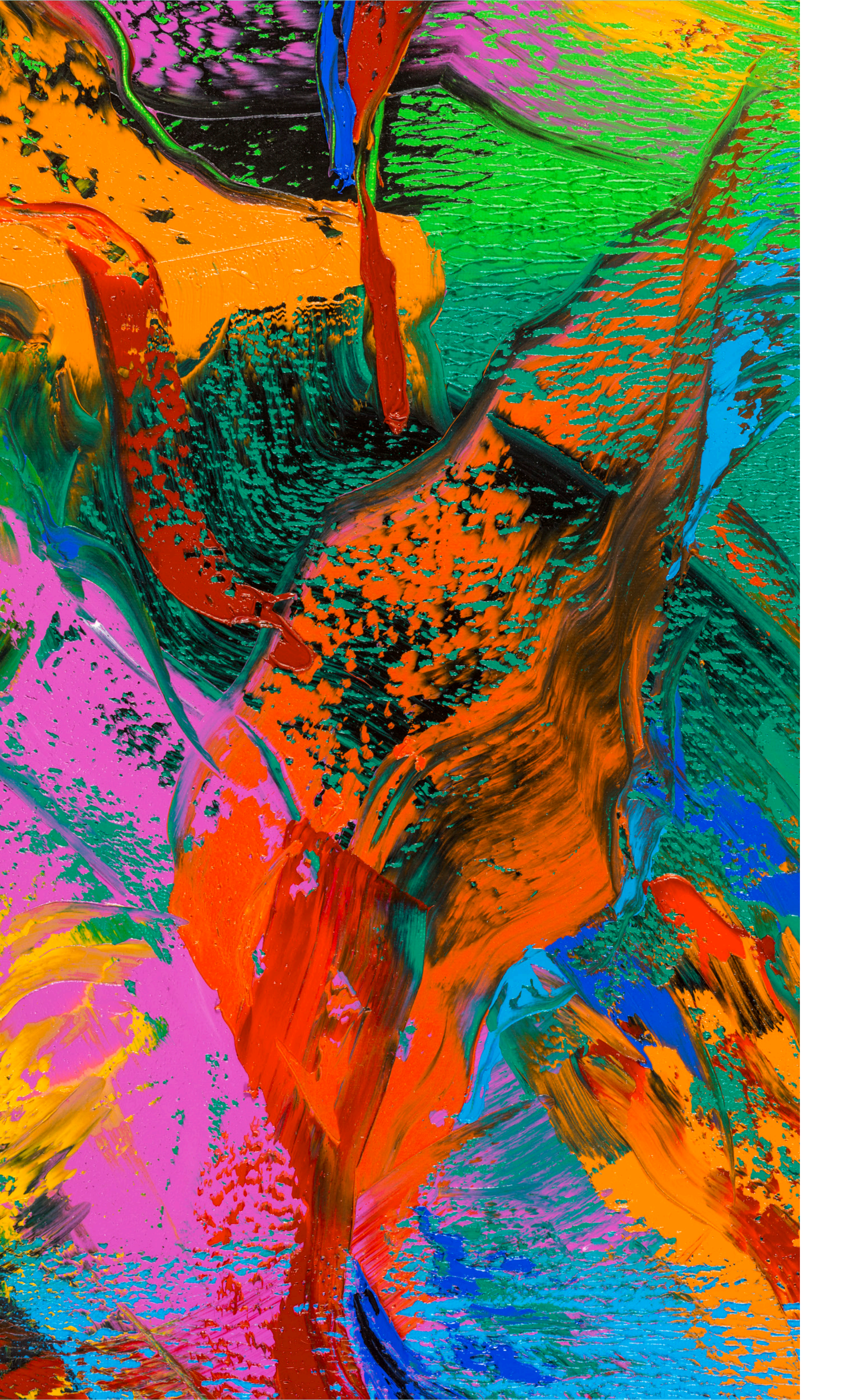
Polylepis II, 80 x 70 cm, Lapíz/papel, 2013

Polylepis III, 80 x 70 cm, Lapíz/papel, 2013

Polylepis IV, 80 x 70 cm, Lapíz/papel, 2013

Oda a Franz Liszt

Inspirada por las dos piezas para piano "The Two Legends" (Las dos leyendas) de Liszt: la Leyenda de San Pedro predicando a las olas y la leyenda de San Francisco hablando con los pájaros, estos dos cuadros fueron trabajados rápidamente después de haber estudiado la música para piano de Liszt por varias semanas. Mientras pintaba dejé de escuchar la música para así aumentar y enfocar mi concentración.

Por mi condición, conocida como sinestesia, escucho el movimiento de la música y del sonido en facetas de color. La música es más importante para mí que cualquier otra forma de arte, incluyendo la pintura.

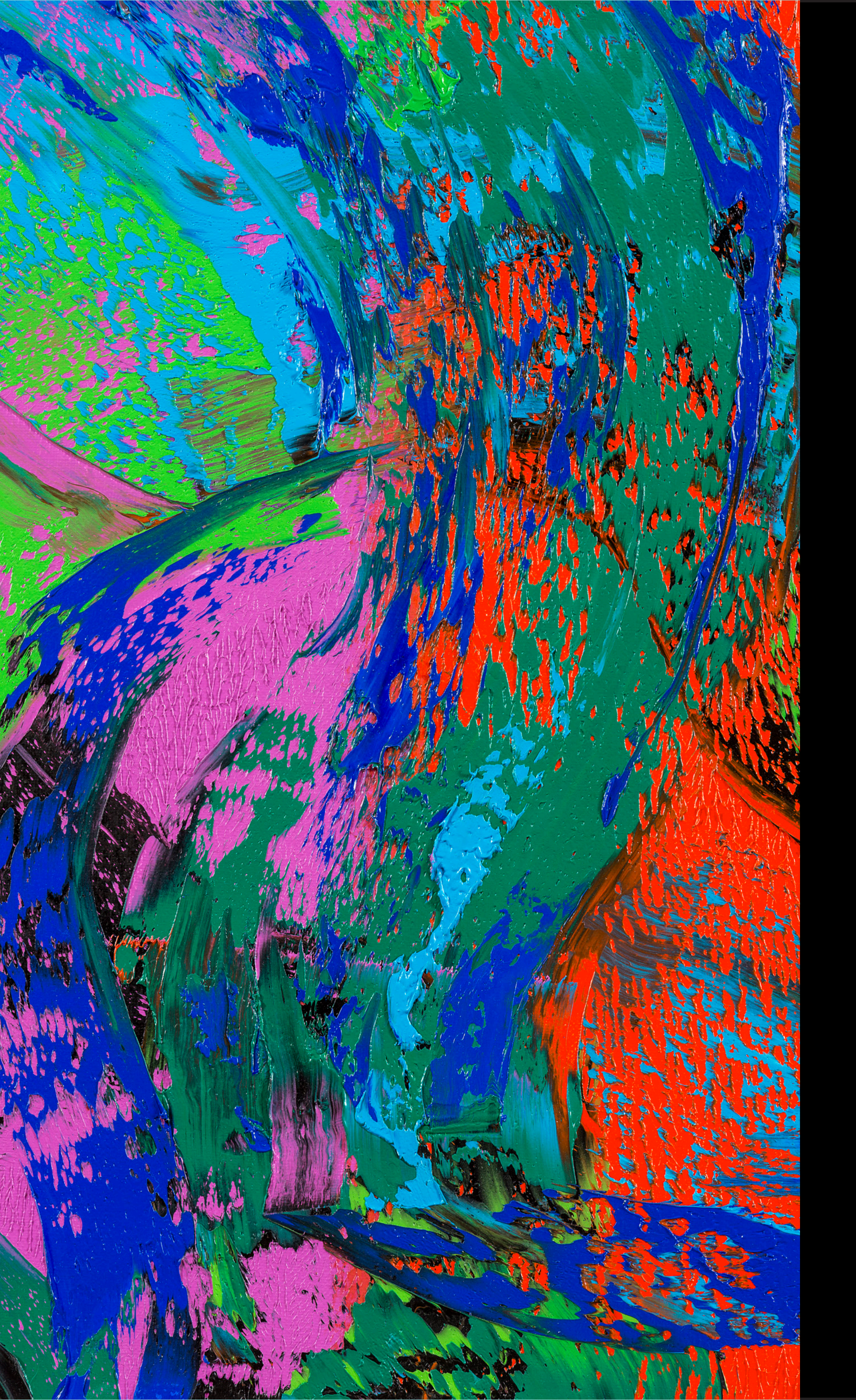
La belleza de las notas, la velocidad y el tiempo de los intervalos, hacen que mis emociones se eleven y caigan con un caleidoscopio de colores.

Aunque frecuentemente escucho música mientras pinto, para agregar ritmo y dinamismo al cuadro, estas dos pinturas son directamente influenciadas por estas extraordinarias piezas para piano y son mi oda al genio de Liszt.

La música captura la canción sagrada en nuestra alma como una imagen especular de lo que nos rodea en la naturaleza: los tonos del viento silbando, el pasto susurrando, la lluvia goteando, los rayos del sol flotando, el embate de las olas, el rugir del río, el estruendo del trueno, los volcanes en explosión, la caída de la nieve susurrante, el retumbo de un árbol, el trinar de lo pájaros y mucho, mucho más.

Liszt: Legend of San Francisco, 130 x 150 cm, Óleo/lienzo, 2014

Ode to Franz Liszt

Inspired by the Piano Pieces “The Two Legends” by Liszt
The Legend of St. Peter preaching to the Waves &
The legend of St. Francis speaking to the Birds

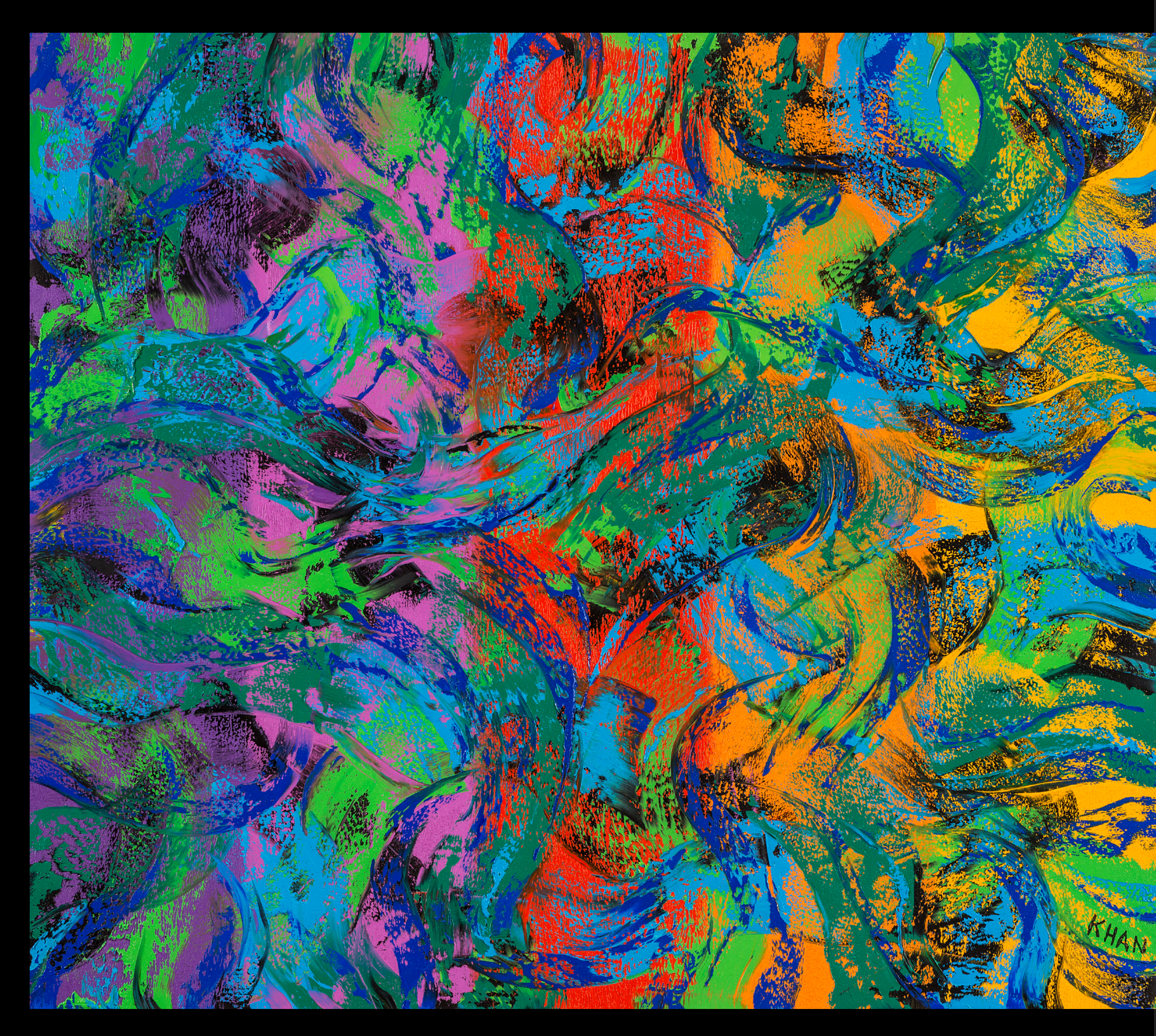
These two paintings were worked very fast after I studied the piano music of Liszt over a period of weeks. The music was then switched off to increase my laser concentration while I painted.

Because of my condition called “Synaethesia”, I hear the movement of music & sound in shades of colour.

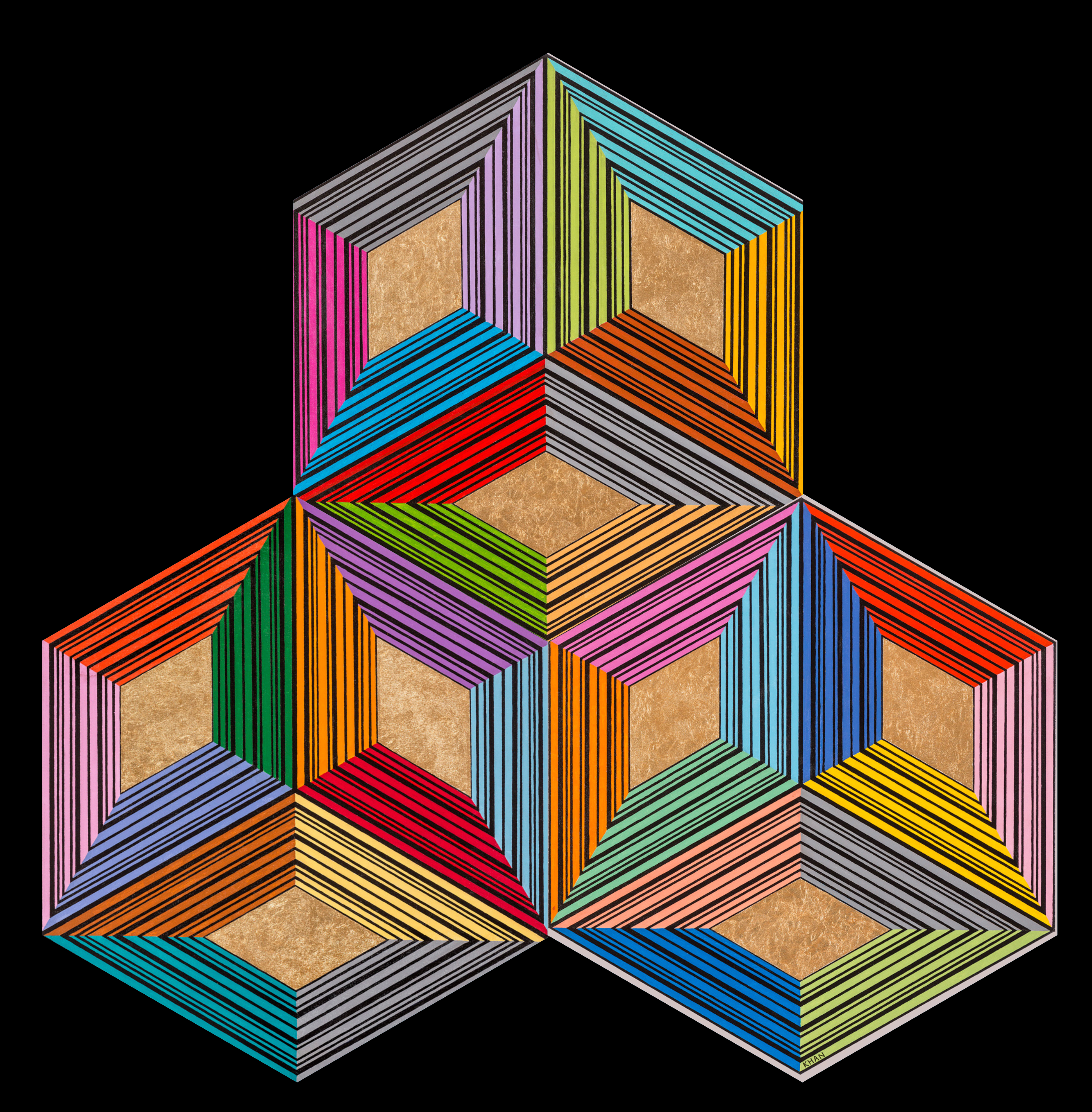
Music is more important to me than any other art-form including painting.
The beauty of the notes, the speed & timing of the intervals, make my emotions rise & fall with a kaleidoscope of colours.

Although I frequently listen to music while I paint to add rhythm & dynamism to the picture, the two paintings of Liszt’s legends are directly influenced by these extraordinary piano pieces & are my Ode to Liszt’s genius.

Music captures the sacred song within our souls like a mirror image of what surrounds us in nature:
The tones of the whistling wind, the rustling grass,
the dripping rain, the streaming sunrays, the pounding tides,
the roaring rivers, the clap of thunder, the exploding volcanoes, the whispering snowfall, the sharp crash of a tree,
the twittering of birds & much, much more.

Franz Liszt: Legend of San Pedro, 130 x 150 cm, Óleo/lienzo, 2014

Serie: Cosmic geometry, hexagon, 60 cm por lado, Óleo, Pan de oro/lienzo, 2011

Serie: Cosmic geometry, triangle, 40 cm por lado, Óleo, Pan de oro/lienzo, 2011

Exposiciones Seleccionadas:

2002 Exposición Individual - Museo Dolores Olmedo Patino - México DF

2003 Exposición Individual - Ministerio de Justicia - Brasilia

2003 Exposición Individual - British Council - México DF

2004 Exposición Individual - Universidad de Princeton – USA

2004 Exposición Individual - Universidad de Washington – USA

2006 Exposición Individual - Galería Hinds & Schlecht – Berlín

2006 Exposición Individual - Instituto Max Planck – Berlín

2006 Exposición Individual - Friedrich Ebert Stiftung - Berlín

2007 Exposición Individual - Galería Gutshaus – Berlín

2007 Exposición Colectiva - Museo San Pedro – Puebla, México

2009 Exposición Individual - Centro Cultural Metropolitano – Quito

2009 Exposición Colectiva - Galería de Arte, Ileana Viteri – Quito

2010 Exposición Individual - Centro Cultural PUCE – Quito

2011 Exposición Individual - Alliance Française – Quito

2014 Exposición Individual - Museo MAAC – Guayaquil

2014 Exposición Individual - Galería Xerrajeros - Cumbayá

Selected Exhibitions:

2002 Solo exhibition - Museum Dolores Olmedo Patino – Mexico DF

2003 Solo exhibition - Ministry of Justice – Brasilia

2003 Solo exhibition - British Council – Mexico DF

2004 Solo exhibition - Princeton University – USA

2004 Solo exhibition - Georgetown University – USA

2006 Solo exhibition - Hinds & Schlecht – Berlin

2006 Solo exhibition - Friedrich Ebert Stiftung – Berlin

2006 Solo exhibition - Max Planck Institute – Berlin

2007 Solo exhibition - Gutshaus Galerie - Berlin

2007 Group exhibition - Museum San Pedro – Puebla, Mexico

2009 Group exhibition - Galeria de Arte Ileana Viteri – Quito

2009 Solo exhibition - Centro Cultural Metropolitano – Quito

2009 Group exhibition - Galeria de Arte Ileana Viteri – Quito

2010 Solo exhibition - Centro Cultural PUCE – Quito

2011 Solo exhibition - Alliance Française – Quito

2014 Solo exhibition - Museum MAAC – Guayaquil

2014 Solo exhibition - Galeria Xerrajeros – Cumbayá

FARHANA KHAN MATTHIES

Facetas de la imaginación

